

西洋美术家画廊 77

布龙吉诺

Gallery

— Bronzino —

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 78

席里柯

Art
Gallery
Géricault

拥有非凡才能却英年早逝的席里科虽然掌握了出色的传统性绘画技法，却试图打破这一传统。他将对现代性的憧憬表现为极富震撼力与挑战性的作品，成为法国浪漫主义创始者之一。出生于富裕家庭的席里科没有困惑于经济问题，却与舅母发生了毁灭性的恋爱并生下孩子，他还加入了国王路易十八的近卫师团，度过了充满波折的一生。

《埃普瑟姆的赛马》

92×122.5cm 1821年

非常喜爱马的席里科，作品中马屡屡出现。画家在伦敦逗留期间了解到英国人对马的喜爱并创作出这幅作品，其中可以看到受英国当时流行的体育版画影响，这里的马与画家以往笔下的马所具有的强有力姿势不同，呈四肢前后伸展想像出来的优雅姿势。

Private Collection/e.t.archive

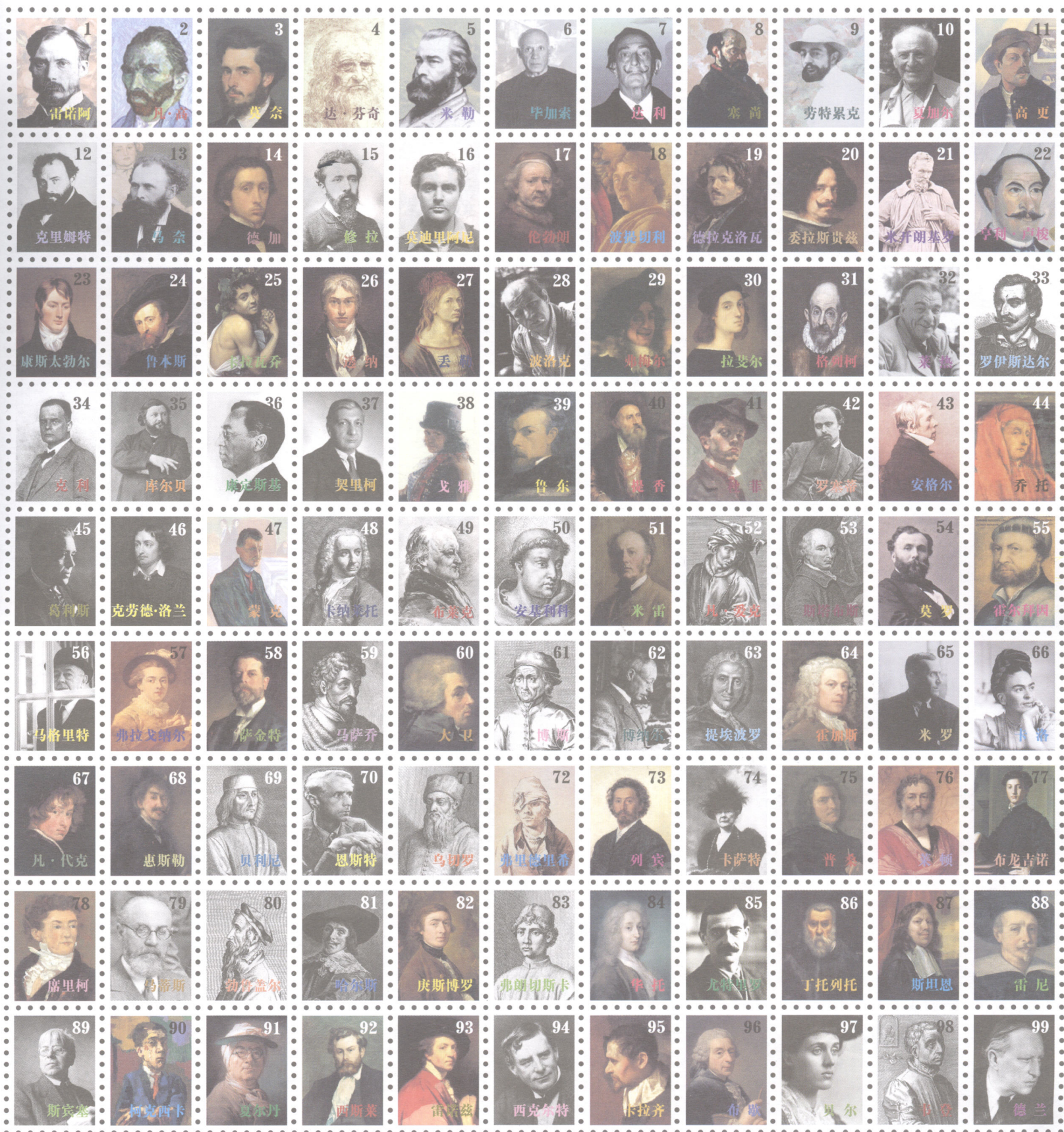
《梅杜萨之筏》 1819年

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

9

折购书【含挂号邮资】

- 亲爱的读者，当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候，如需要哪些画家的专集，可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢)，按每册定价的9折13.50元寄给我们，(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。
- 汇款请寄 / 吉林美术出版社图书经理部 / 长春市人民大街124号 邮编 / 130021 电话 / 0431-5637186 0431-5637194 联系人 / 石志刚 欢迎垂询。
- 1-60 集现货供应 60-100 集 2002 年 6 月出版。

77 布龙吉诺

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

美第奇家族的宫廷画家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

冷峻优美的矫饰主义

名作特写

14

MASTERPIECE

爱情的寓意

作品选解

20

GREAT WORKS

巴托洛米奥·潘希亚提奇肖像 20

渡过红海的摩西 22

哀悼基督 24

托莱多的埃利诺及其儿子的肖像 26

基督复活 28

世界著名美术馆

29

THE GREAT GALLERIES

维奇奥宫殿

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-788号

西洋美术家画廊 77 布龙吉诺 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

校对/刘明辉 于丽梅

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

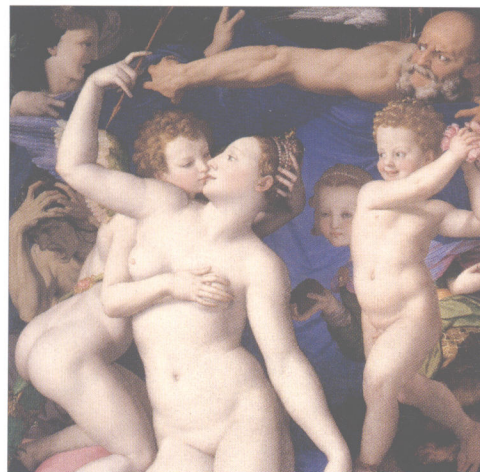
版次/2002年4月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0343-3/J·147

定价/15.00元

National Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Magritte 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

Old Br

安东尼奥洛·布龙吉诺是佛罗伦萨16世纪中叶颇具代表性的宫廷画家，在欧洲美术史上，他是最杰出的画家之一。他的大部分绘画生涯是作为佛罗伦萨公爵科西莫·德·美第奇的宫廷画家度过的，他为资助者家族以及他的廷臣创作出一系列令人难以忘却的肖像画，那些描绘完美的作品向人们表达出他们生活在上流社会的显赫和地位。

画家的模特儿中也有文学家，而他自己便是诗人，他巧于表现其他作家的才智。但布龙吉诺擅长的领域并不只是肖像画，他丰富多彩的作品中有许多壁画、祭坛画等形式的宗教画，他作为壁毯图案设计家也十分出色，布龙吉诺深得同时代画家的尊敬。晚年，他在佛罗伦萨新成立的美术学院——最初的官方美术机构担任指导性工作。（布龙吉诺的自画像没有存世，该绘画作品为《年轻男子肖像》）

Portrait of Young Man (c. 1535-40, detail) Metropolitan Museum of Art, New York
Francis G. Mayer/Corbis

美第奇家族的宫廷画家

THE MEDICI'S COURTLY PAINTER

16世纪的佛罗伦萨在美第奇家族的统治下十分繁荣，年轻的布龙吉诺在美第奇家族的庇护下，由最初的默默无闻到成为佛罗伦萨最具声名的艺术家。

AKG London

◀ 哈特曼·谢德尔的《世界年代记》(1493年)，是一幅描绘佛罗伦萨的木版画。

▼ 彭托莫的《约瑟在埃及》(约1518年)中，画有年轻的布龙吉诺肖像——坐在前景台阶上戴黑色帽子、身着短斗篷少年。

安东尼奥洛·迪·科西莫·迪·马利亚诺(Agnolo di Cosimo)1503年11月17日生于佛罗伦萨，准确来说，他出生于该城市城墙外的一个叫蒙蒂切利(Monticelli)的村庄。对于他为何被称为词义上为“青铜色的”布龙吉诺，目前仍找不到当时留下的线索，有人推测这是由于他的肤色浅黑。他的成长史几乎无人知晓，而这与乔吉欧·瓦萨利(Giorgio Vasari, 1511-1574年)是他挚友一事相对照，则令人感到意外。因为瓦萨利所著的《美术家列传》通常是艺术家丰富的资讯宝库。对于童年时期的布龙吉诺，瓦萨利并没有作任何描述。但同一个时代的另一位作家拉斐尔·波尔吉尼曾记述说，布龙吉诺的双亲“高洁而不妄自尊大，十分贫穷”。

人生之师雅克伯·彭托莫

波尔吉尼提到的布龙吉诺最早见于1584年出版的论述绘画和雕刻的著

ECCENTRIC MASTER

古怪的绘画老师

在当时的意大利，布龙吉诺的主要老师及养父雅克伯·彭托莫(1494-1556年)是一位杰出画家。他是一个古怪的、具有强迫神经症的人物。这一点从同时代人的证言以及他本人在人生最后两年的日记中也可以看到。

在他的日记中，极其细致地、有时一个小时一个小时地纪录了他的感情。除了工作上的忧虑之外，还详细列举了各种痛苦、烦恼以及吃到的食物。毫无疑问，他对布龙吉诺关怀备至，传记作者瓦萨利说他“温和而彬彬有礼”，但另一方面“有令人难以置信的孤独癖”。他的这种性格清楚地表现在作品中，其中常常可以看到极其紧张的描绘。彭托莫主要以创作宗教画为主，偶尔也描绘肖像画。

► 彭托莫的《卸下圣体》。这是装饰佛罗伦萨圣费利奇塔教堂卡波尼礼拜堂祭坛的木板画，创作于1526年至1528年前后。

Capella Capponi, Santa Felicità, Firenze/The Bridgeman Art Library

National Gallery, London

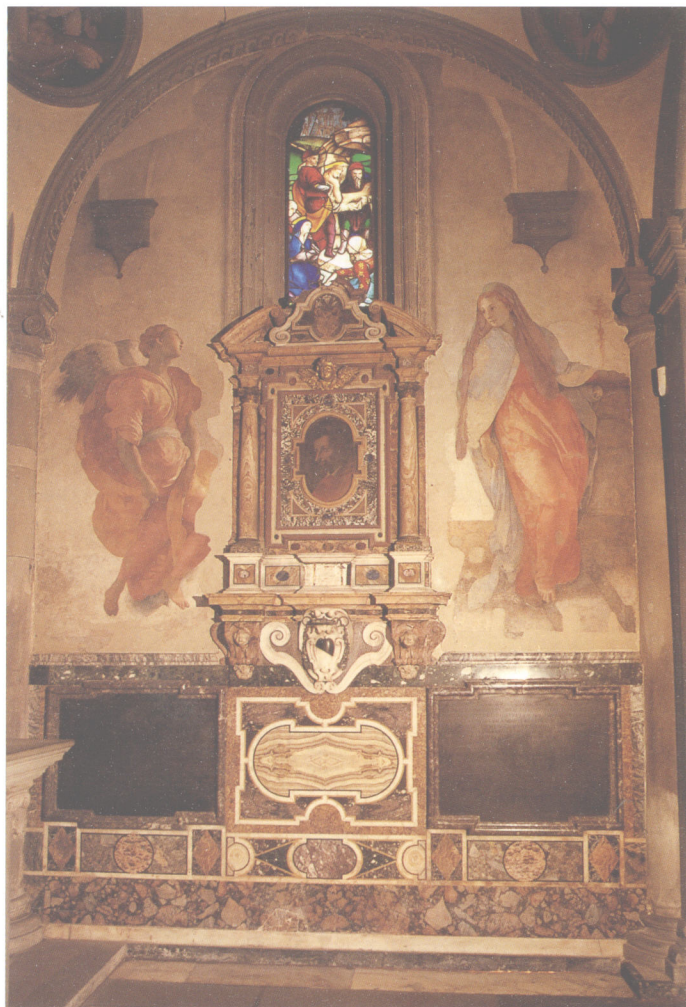

► 佛罗伦萨的圣费利奇塔教堂卡波尼礼拜堂。布龙吉诺担任彭托莫的助手，参与了该礼拜堂的装饰。正面壁画为彭托莫创作的《圣告》。

作，波尔吉尼与瓦萨利都曾记述，布龙吉诺先从师于画家拉斐里诺·德尔·加尔波，(参考第4页)之后，来到他的老师——雅克伯·彭托莫(Jacopo Pontormo, 1494-1556年)门下。

彭托莫在布龙吉诺的人生中扮演了极其重要的角色，给年轻的布龙吉诺绘画风格带来巨大影响，他虽然仅比布龙吉诺年长九岁，却将布龙吉诺视为养子。俩人之间有着很深刻的感情，彭托莫让当时十五岁左右的布龙吉诺英俊的肖像在自己的作品《约瑟在埃及》中登场，1556年彭托莫去世时，布龙吉诺则以一系列十四行诗表达了由衷的悲痛。

布龙吉诺约1515年前后到彭托莫画室，但确切情况不详，他结束学习的时间也不明。学徒时期结束后，布龙吉诺仍然作为助手在老师门下工作。直到彭托莫去世，俩人在绘画生涯中一直保持着密切联系。布龙吉诺担任彭托莫助手的重大工作之一，便是从1526年至1528年之间进行的佛罗伦萨圣费利奇塔

Capella Capponi, Santa Felicità, Firenze/Stefano Cellai/Grazia Neri

教堂(Church of St. Felicità)卡波尼礼拜堂的装饰。这时,可能布龙吉诺已经掌握了彭托莫的创作风格与技巧。

关于他究竟担负礼拜堂绘画的哪一部分,研究者的意见有很大分歧。但布龙吉诺这一时期独立完成的作品,几乎不为人知,留有清楚纪录的少数早期作品也损伤严重。

1530年前后,年轻的布龙吉诺无疑已经拥有一定程度的名声,这一年,布龙吉诺被邀请到佩萨洛(Pesaro,佛罗伦萨以东140公里左右的城市)为统治当地的德拉·洛维勒家族工作。他在那里停留两年,布龙吉诺事实上只有在这段时期离开过佛罗伦萨。1532年他描绘了德拉·洛维勒公爵的肖像画,

拉斐里诺·德尔·加尔波创作的圆形油彩木版画《有天使的圣家族》。

这是布龙吉诺明确纪录了创作年代的第一幅作品,也是现存未受到损伤的布龙吉诺真迹。威风凛凛的人物肖像笔触细致,可以说,这幅画预示了布龙吉诺将以这样的作品扬名天下。

创作德拉·洛维勒公爵肖像画不久,布龙吉诺应彭托莫的要求回到佛罗伦萨,协助彭托莫进行佛罗伦萨城外的波吉奥·阿·卡亚诺(Poggio a Caiano)美第奇家族的庭园别墅的装饰工程。这十年时间的后期,布龙吉诺又在两处美第奇庭园别墅——卡雷吉和卡斯特洛(Castello)为彭托莫担任助手。但他的作品都遭

THE ALLORI FAMILY

阿洛里父子

▲ 克里斯特法诺·阿洛里创作的《拿着霍洛菲尔内斯头颅的尤蒂》。

布龙吉诺终生没有结婚,但他作为慈爱的养父一直照顾着亚历山德罗·阿洛里(Alessandro Allori, 1535-1607年)。

亚历山德罗·阿洛里五岁便失去父亲,在布龙吉诺的关爱下,阿洛里成为他最杰出的弟子,并成为16世纪末佛罗伦萨的代表性画家。他的作品极少富有独创性,虽然整体上略带有一些矫揉造作的气氛,但整体优雅华丽。

他的儿子克里斯特法诺·阿洛里(1577-1621年)也是画家,还是作家、音乐家。克里斯特法诺的绘画风格比父亲更富有写实性,并且大部分遒劲有力,但其中也有一些作品充满柔和的抒情性气氛。他特别以《拿着霍洛菲尔内斯头颅的尤蒂》而著名,画面中尤蒂的形象以他漂亮的情人为模特儿(他以冒险恋爱而著名),霍洛菲尔内斯的头颅则是他的自画像。

▲ 亚历山德罗·阿洛里20岁时的《自画像》(1555年)。该作品为木板油彩画。

Galleria degli Uffizi, Firenze/AKG Berlin/S. Dominie

Palazzo Pitti, Firenze/The Bridgeman Art Library

▲ 布龙吉诺的画作《古伊德巴尔德·德拉·洛维勒肖像》(1532年)

破坏。布龙吉诺在工作期间，还同时进行肖像画的创作。但是，记载创作年代或具有充分相关资料的作品，已不复存在，难以详细了解他这段时期的创作状况。

科西莫·德·美第奇的宫廷画家

1537年，科西莫·德·美第奇自从侄子亚历山德罗被暗杀之后，便继承了佛罗伦萨公爵的职位。科西莫试图建成全欧洲最壮丽的宫殿，他雇用了各个领域的艺术家。布龙吉诺最初为科西莫工作是在1539年，当时他参与了为庆祝科西莫公爵与那不勒斯总督(当时的那不勒斯为西班牙领地)的女儿——托莱多的埃利诺(Eleonora of Toledo)婚礼，而进行的装饰设计。而后，布龙吉诺成为科西莫喜欢的画家，在其后的大半生涯，他为科西莫服务。布龙吉诺描绘科西莫公爵和他家庭成员的肖像画(参考第6、12页)，并进行大规

模的装饰设计，创作作为送给同盟国礼品的绘画。

维奇奥宫礼拜堂的装饰

布龙吉诺从科西莫那里接受的第一个重大订件，是装饰当时科西莫公爵主要宅邸佛罗伦萨维奇奥宫里的埃利诺王妃礼拜堂(the Chapel of the Quarters of Eleonora in Palazzo Vecchio)。礼拜堂墙壁四周，画有取材于摩西生平各阶段的壁画，天顶装饰有四圣人的肖像(参考31页)。这是现存布龙吉诺最重要的壁画，花费了大约五年的时间(1540-1545年)。

工作完成后，布龙吉诺马上着手设计表现“创世纪”中约瑟故事的一系列壁毯图案(这也是为维奇奥宫所设计)。此间，布龙吉诺还一直进行着肖像画订件创作。16世纪40年代，他几乎完全没有休息的时间，成为他一生中最繁忙的时

期。

1548年前后，布龙吉诺可能不止一次地访问罗马，主要目的似乎是为了寻找可以帮助他设计壁毯图案的助手(布龙吉诺雇用的助手叫做拉斐尔·达尔·克雷，是16世纪30年代初曾经和他一同在佩沙洛工作过的值得信赖的画家)。在罗马逗留期间，布龙吉诺在西斯汀礼拜堂(Sistine Chapel)看到了米开朗基罗(Michelangelo)的壁画《最后的审判》并深受感动，他试图将其中强劲的风格引入到自己的人物画中。

迷恋米开朗基罗

1548年4月，从罗马回到佛罗伦萨后，布龙吉诺马上便得到了一个他对米开朗基罗致敬的机会。他接受委托，为佛罗伦萨圣提西马·安温奇亚塔教堂(Church of SS. Annunziata)创作巨大的祭坛画《基督复活》。虽然合约规定应在18个月内完成，但由于其他工作繁忙，实际花费了四年时间，才于1552年完成。同年，他还完成了

Artist's Life

- 1503 11月17日出生于佛罗伦萨蒙蒂切利的一个贫困家庭。
- 1515 在佛罗伦萨画家彭托莫门下开始学习绘画。
- 1526 作为彭托莫助手，参与圣费利奇塔教堂卡波尼礼拜堂的装饰。
- 1530 被邀请到佩沙洛，为统治当地的德拉·洛维勒家族工作。
- 1532 创作《古伊德巴尔德·德拉·洛维勒肖像》。回到佛罗伦萨，与彭托莫一起工作。
- 1539 接受科西莫·德·美第奇委托，为科西莫公爵与埃利诺王妃的婚礼进行装饰设计。
- 1540 着手装饰维奇奥宫殿的埃利诺王妃礼拜堂。
- 1548 在罗马看到米开朗基罗的《最后的审判》。接受委托，为佛罗伦萨圣提西马·安温奇亚塔教堂创作《基督复活》。
- 1552 完成圣克洛切教堂祭坛画《基督下冥府》。
- 1556 彭托莫去世。继续完成自己老师留下的佛罗伦萨圣罗伦佐教堂壁画。
- 1563 成为佛罗伦萨美术学院创始成员。
- 1564 虚弱多病的科西莫公爵，任命弗朗切斯科·德·美第奇为摄政官。出席米开朗基罗葬礼。
- 1565 设计庆祝弗朗切斯科结婚的装饰。
- 1569 完成《圣劳伦蒂斯殉教》。
- 1571 为圣克洛切教堂创作《雅伊洛女儿的苏醒》。
- 1572 病倒后不久，11月23日去世，被安葬在佛罗伦萨的圣克里斯托弗洛教堂。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

圣克洛切(Santa Croce)教堂的巨大祭坛画《基督下冥府》。这两幅作品，虽然远不及米开朗基罗非凡的雄壮和遒劲，却是当时佛罗伦萨最感人的宗教画。

在布龙吉诺的绘画生涯中，这两幅宗教画成为他创作风格的转折点。此后，他在宗教画上花费了比肖像画更多的时间。1556年彭托莫去世，布龙吉诺继续完成了佛罗伦萨圣罗伦佐教堂系列壁画，这是他在宗教画方面的最大成绩。壁画中的多数作品都已遭破坏，但布龙吉诺创作的巨幅《圣劳伦蒂乌斯殉教》(参考第7页)仍然保留下来。但是由于他试图在人物描绘中显示自己的功力，反而造成极其矫揉造作的气氛，因此人们对这件作品的评价并不高。

彭托莫的去世，对布龙吉诺而言是个沉重的打击，而埃利诺王妃与他崇拜的艺术家米开朗基罗1564年去世时，他的心情也一样沉重，1562年

▲ 科西莫·德·美第奇以武力统治佛罗伦萨。布龙吉诺以此为据，在《科西莫一世肖像》描绘科西莫公爵的戎装身姿。

► 米开朗基罗创作的西斯汀礼拜堂壁画《最后的审判》习作中，描绘空中飞翔天使的作品。布龙吉诺深深赞叹米开朗基罗描绘人物的功力。

他写下了悲痛的十四行诗。同年，科西莫公爵以健康状况恶化为由，决定退出政治生涯，他任命自己的儿子弗朗切斯科·德·美第奇(Francesco)为摄政官。虽然弗朗切斯科没有重新任命布龙吉诺为宫廷画家，但布龙吉诺继续为美第奇家族工作。例如，他参与制作庆祝弗朗切斯科婚礼的装饰。但，由于布龙吉诺已届高龄，他允许由徒弟进行实际制作。

与自己的老师一样，收画家阿洛里为养子

布龙吉诺有很多徒弟，其中的一个徒弟为他的晚年带来了安慰。这个徒弟叫亚历山德罗·阿洛里，他的父亲是布龙吉诺的朋友，他在年仅五岁的时候便失去了父亲。而后，布龙吉诺像对待自己的孩子一样照顾阿洛里，这也许是某种因缘，这和他少年时期与老师彭托莫的关系极为相似。布龙吉诺将朋友的儿子收作养子，其中表现出来的慈爱，似乎是他的性格特征。瓦萨利说布龙吉

British Museum, London/The Bridgeman Art Library

San Lorenzo, Firenze/Scala

◀ 佛罗伦萨圣罗伦佐教堂的《圣劳伦蒂乌斯殉教》(1565-1569年)。画面左上墨丘利像脚边，画有布龙吉诺、彭托莫、亚历山德罗·阿洛里的画像。

兴趣向宗教画转移

这个时期，布龙吉诺将很多时间花在美术学院的各种活动中，但他并没有停止创作。画家的晚年，肖像画创作几乎完全被宗教画取代，其中的一些作品，还可以看到他以前的神圣主题中所欠缺的严肃性。与当时的画家和批评家想法一致，他对于宗教绘画中出现裸体似乎也感到具有道德上的危机。他认为裸体与其说唤起人们的虔诚情感，不如说更容易刺激人们的淫乱之心。例如，1571年前后，布龙吉诺为佛罗伦萨的圣克洛切教堂创作了《雅伊洛女儿的苏醒》，对此，批评家波尔吉尼善意地评述道，布龙吉诺通过向世间展示这件所有出场人物都穿着整齐的作品“将所有指责其作品具挑逗性的负面评价一扫而空”。

这是布龙吉诺的最后一幅画作，这件作品无疑是借助了他的养子亚历山德罗·阿洛里的力量。1572年11月中旬，波尔吉尼通知当时在罗马的瓦萨利布龙吉诺病重的消息。而后不久，11月23日，布龙吉诺在阿洛里家里与世长辞，享年69岁。

布龙吉诺的遗体被安葬在佛罗伦萨的圣克里斯托弗洛教堂。美术学院的很多院士都出席了葬礼，阿洛里的悼辞令人感动。

诺“富有同情心，非常彬彬有礼……讲话方式和其他行为都令人感到愉快”。

布龙吉诺很受其他画家的喜爱和尊敬，因此他参与1563年成立的欧洲最初的正规美术学院——设立于佛罗伦萨的美术学院，也是自然而然的事情。

美术学院的目标之一，在于提高艺术家的地位。相较于绘画技巧方面，更加重视理论。与美术学院的原则一致，在塑造技能上和精神性上都极其出色的艺术家形象方面，米开朗基罗一直发挥了重大的影响力。他虽然有30年左右的时间一直住在罗马，但却被任命为美术学院两名院长中的一名(另一名院长由科西莫公爵担任)。1564年，在米开朗基罗的葬礼上，参与美术学院创立的布龙吉诺被选为美术学院的代表之一，这显示出他崇高的威信。

▼ 布龙吉诺墓地所在的佛罗伦萨圣克里斯托弗洛教堂。

San Cristoforo, Firenze/Stefano Cellai/Grazia Neri

冷峻优美的矫饰主义

A COOL, REFINED MANNERISM

布龙吉诺是矫饰主义的主要旗手之一。矫饰主义是16世纪意大利宫廷中深受欢迎的被称之为“装模作样”的风格。布龙吉诺的最优秀杰作体现在他的肖像画和世俗画中，画家在其中进行了“冷峻”而精雕细琢的润饰。

乔吉欧·瓦萨利在《美术家列传》第二版(1568年)当中说道，活跃在佛罗伦萨的画家中布龙吉诺是“最重要的”。处于顶峰时期的布龙吉诺，是佛罗伦萨最有名望的画家。他还是这个城市的统

治者科西莫·德·美第奇个人钟爱的画家，布龙吉诺的名字，今天仍然被人们记得，这主要是因为有了科西莫宫廷人物的肖像画——充满透明感的优雅画作，决定了后世对那个时代的印象。如同

我们通过霍尔拜因(Hans Holbein, 1497–1543年)、凡·代克(Sir Anthony van Dyck, 1599–1641年)的作品了解亨利八世(Henry VIII)、查尔斯一世(Charles I)的宫廷一样。

但是，在本质上，若将布龙

文学家肖像

布龙吉诺最优秀、最具个性的肖像画，要属文学家肖像画。布龙吉诺自己也是颇具才能的诗人，他对文学表现出强烈的兴趣——他在绘画中喜欢经常使用的小道具是书籍。在他创作的文学家肖像画中，最优秀的杰作大概是《拉瓦拉·巴提斐利肖像》(右，约1560年)。受到她与众不同的容貌启发，布龙吉诺在作品中采用了给人留下深刻印象的罕见构图——他为数极少的描绘侧脸的画作中的一幅。巴提斐利(Laura Battiferri)是布龙吉诺的朋友，俩人常常在一起切磋诗歌。布龙吉诺在一首诗歌中将她表现为“内侧是铁，外侧是冰”，与这幅绘画似乎完全相符。巴提斐利的丈夫是建筑家、雕刻家巴尔特洛梅奥·安马那提(Ammannati Bartolommeo, 1511–1592年)。安马那提也与布龙吉诺一样，在晚年同样对裸体出现在美术中怀有疑虑，甚至说那些破坏了自己的早期作品。

Palazzo Vecchio, Firenze/The Bridgeman Art Library

世俗主题作品

布龙吉诺的主要世俗画——卡雷吉和卡亚诺的美第奇家族别墅壁画并未存世。但他更小的作品中，描绘了各种各样的世俗内容，这类作品在他的绘画生涯中，构成了耐人寻味的一条支流。除了著名的《爱情的寓意》（参考14页）之外，布龙吉诺还描绘了数幅意味明显的色情画，展示了他描绘裸女的本领。世俗画的范例中还有《皮革马利翁和加拉提亚》（下），描绘古代神话场景的这幅作品，是现存的画家早期绘画之一。《幸福的寓意》（右）是画在铜板上的珠玑小品，是1567年前后为弗朗切斯克·德·美第奇（科西莫公爵的长子）所作的。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

品、特别是官方性结婚典礼仪式中所附带的庆祝装饰，花费了很多的时间。而在今天，对于他在这个领域的成就，我们只能通过少量残存的草图以及同时代的纪录来了解。布龙吉诺还创作了更具经典性的世俗装饰画，主要作品位于卡雷吉和卡斯特洛的美第奇家族别墅中——也完全遭到了破坏。

两位矫饰主义画家

在这两座别墅里，布龙吉诺和他的老师彭托莫一起工作，而给他的绘画风格带来无比巨大影响的，正是他的这位老师。有时由于布龙吉诺极其巧妙地模仿了彭托莫，甚至令人难以分辨作品出自于谁人之手。对于这几幅作品究竟是应该归于老师还是弟子，专家们的意见仍相当不一致。在优雅的线描感觉和喜

吉诺视为肖像画家，也极容易引起误解。因为，布龙吉诺是一位多才多艺的画家，他生前在很多绘画领域都十分著名。布龙吉诺的作品尺寸也十分多样，从巨幅

壁画到可以称之为细密工笔画的作品，应有尽有。但不幸的是，布龙吉诺的许多杰作，并未逃过时间的浩劫。他与当时很多宫廷画家一样，常常只为一件作

欢光滑的润饰方面，这两位画家是类似的，但在气质上，二者却差异很大，随着布龙吉诺的成长，这一差异愈发显著。彭托莫的绘画，特别是宗教画中，常常可以看到浓厚的情感表达，与之相反，布龙吉诺通常会抑制情感。同样，布龙吉诺的色彩使用，比起彭托莫也更加冷峻、谨慎。

彭托莫和布龙吉诺都是大约在1520年至1600年间，成为意大利美术主流的、现在称为矫饰主义的代表性画家。矫饰主义一词，来源于表示“手法”或者“风格”的意大利语。布龙吉诺的朋友、传记作家瓦萨利，赋予这个名词优雅、和谐、精练等优点的赞美词内涵，并在视觉艺术中经常使用。但在17世纪，词意中加入了暗示不自然、夸张的含义。在20世纪初期以前的时期里，所谓矫饰主义作品，通常指文艺复兴繁盛时期高贵宏伟的退步特征，并被视为是颓废的。

矫饰主义美术消退之后，长期以来主流观点认为，以这种风格进行创作的画家被文艺复兴繁盛时期的巨匠、特别是米开朗基罗和拉斐尔等人的成就所征服。他们试图模仿这些大师，结果，矫饰主义者仅只对前人作品，进行了某种程度的剽窃和曲解。这种解释，虽然将事态过于极端地简单化，而在当时的意大利绘画中，的确可以看到姿势扭曲得滑稽的人物等落入窠臼的范例。布龙吉诺和瓦萨利偶尔也难免出现这种夸张表现。

布龙吉诺的《圣劳伦蒂乌斯殉教》，便显示出过度地崇拜米开朗基罗和拉斐尔，而导致的不幸结果。这幅画中一跃而起的裸体人物，是从这两位巨匠作品中无视情节脉络的“借用”，它与主题全

素描

布龙吉诺虽然是一位杰出的素描画家，但显然他并不多产，根据研究，我们目前见到的素描只有50幅左右。这些素描主要是为人物画而创作的习作，例如，为《哀悼基督》（参考24页）创作的《虔诚妇女的头部习作》（下）；《年轻男子和手臂的习作》（左）等。布龙吉诺的素描作品中，除了整体构图和草图之外，也有速写裸体模特儿的单独人物素描。布龙吉诺的作品常常带有技巧性的气氛，我们看一下画家的写生素描便会发现，这些绘画是对人体极其细致观察的结果。布龙吉诺的大部分素描，以黑色粉笔（红色粉笔较少）画在着色画纸上。有着非常细腻的线条和微妙的阴影的特征。

然不相协调，因此一直被评述为“芭蕾和土耳其浴室的混合”。不过，到了今天我们却认为，矫饰主义也有值得肯定的一面。彭托莫便是一个很好的例子，他使用拉长的人物、扭曲的姿势、明亮的不自然色调等典型性风格主义手法，显示出他们掌握高难度人物姿势的本领，同时，也真实地表现出深厚的情感。

优美的色情主义

布龙吉诺无法超越彭托莫的感情表达力，但从另一个观点来看，他总是能以令人信服的手法处理好重要主题，在

Palazzo Vecchio, Firenze/The Bridgeman Art Library

Gallerie degli Uffizi, Firenze/AKG London's Dominie

宗教主题作品

布龙吉诺主要是以肖像画家而著名，但现存的作品中，宗教性主题占有相当大的比例，布龙吉诺在晚年，几乎完全专注于这个主题。他的壁画《从岩石中放出水来的摩西和玛娜的收集》（上，约1540-1545年）是装饰维奇奥宫殿托莱多的埃利诺礼拜堂壁画中的一部分，它以“摩西的生平”为主题。布龙吉诺还在佛罗伦萨的其他几座教堂描绘壁画和祭坛画，在佛罗伦萨以外的教堂，也画有几幅祭坛画。

此外，布龙吉诺也同时为个人收藏家创作了较小的宗教画。这些小型作品，主要以圣母、圣子或者圣家族为主题，综合了威严和优美。例如，《有年幼圣约翰的圣家族》（左，约1535年）。

美第奇家族肖像画

布龙吉诺创作了很多其主要资助者科西莫·德·美第奇家族的肖像画。我们在他1551年的书信中可以看到，他对于科西莫公爵以及他的妻子怀有深深的赞誉之情。在书信中，他说科西莫是“从未有过的杰出明君”，说埃利诺王妃“拥有善良之心”，说孩子们“如同天使一般”。

科西莫公爵夫妇共有11个孩子，其中的几个年幼夭折，科西莫还有一个庶出的女儿，据说埃利诺像疼爱自己

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

Galleria degli Uffizi, Firenze/AKG Berlin/S. Dominig

孩子一样对待那个女儿。布龙吉诺经常描绘科西莫和埃利诺的肖像，而其中的几幅只留有临摹品。布龙吉诺还多次描绘他们的孩子，最初的作品是以科西莫庶出的女儿为模特儿的《比亚·德·美第奇肖像》（左）。1542年她患热病去世，对画家造成沉重打击。数年后，他为科西莫五个儿子之一的乔万尼(Giovanni)作肖像画(左上)。1551年，布龙吉诺画下了科西莫的另一个儿子的肖像《少年时代的弗朗切斯科·德·美第奇》(上)。

这一点上他超出了《圣劳伦蒂乌斯殉教》中的表现手法。近年来，人们对布龙吉诺宗教画的评价，比以前大为提高。尽管如此，布龙吉诺最大的成就，无疑地仍是风俗画。著名的《爱情的寓意》是令人难以忘却的冷峻色情主义作品，在精雕细琢的程度方面，他的一些肖像画十分精美。在宗教画中，布龙吉诺使用技巧的感觉往往与主题不相称，但在风俗画中，主题与技法处理则显得十分协调。文艺复兴时期的宫廷，是奢侈和象征地位的场所，可以说，布龙吉诺极其精练的肖像画，正好适合捕捉其精髓。

肖像画的作用

布龙吉诺的肖像画不仅忠实描摹模特儿，很多时候，布龙吉诺还意欲将自己参与其中。布龙吉诺笔下的美第奇家

族成员，特别是戎装科西莫公爵的肖像——用评价科西莫姿容和举止的同时代人的话来说，这是表现其“危险的威严”的画像——被制成了为数众多的临摹品。与其他君主一样，科西莫也希望自己看上去魁梧而意志坚强，而布龙吉诺在这幅绘画中正表现出他的这些愿望。尽管科西莫有机会请当时最杰出的肖像画家提香为他画像，但他拒绝了——因为他满足于布龙吉诺创作的“公认画像”，若有必要，令人临摹或者改编即可。

对于据认为制作了这些复制品的布龙吉诺作坊的构成，我们则几乎一无所知。我们只能在记录中看到，他的几个弟子或者助手的名字，其中最重要的是他的养子亚历山德罗·阿洛里。阿洛里是将老师冷峻、光滑、优雅的绘画风格用于16世纪末佛罗伦萨的主要人物。但是，由于没有哪位画家具备模仿布龙吉

诺极度精练性的本领。虽然笔法流畅，但在程度上略逊一筹的乔吉欧·瓦萨利的创作风格，在当时具有较强的影响力。

17世纪初，更加写实性的风格流行，布龙吉诺、瓦萨利的矫饰主义者逐渐落后于时代，但一些宫廷画家，继续保持了布龙吉诺的绘画风格、特别是美第奇家族威风凛凛画像的影响。这些绘画对豪华服装细部的出色描绘，成为了高水准的追求目标。由于美第奇家族在佛罗伦萨历史中扮演了举足轻重的角色，即使在矫饰主义受到全面否定的时候，布龙吉诺通过他的肖像画，在美术史上也一直保有一定程度的地位。但他被重新认识为16世纪意大利代表性画家之一，则是在第二次世界大战之后。他重被赋予与他生前荣誉相对等的地位。

壁毯设计

1545年，科西莫·德·美第奇在佛罗伦萨设立了壁毯工场，并雇用了技巧纯熟的佛兰德纺织工人。佛兰德工匠在壁毯工艺方面享有盛名，拉斐尔为西斯汀礼拜堂设计的著名壁毯系列作品，不是在意大利织造而是在布鲁塞尔织造的缘由便在于此。

布龙吉诺应工厂的要求，设计了很多壁毯图稿，《解放纯洁的正义》（右）便是他最初设计的以寓意为主题的三幅样本之一。而后，他接连创作了以约瑟的圣经故事为依据的系列作品。这些都是为科西莫当时的主要府邸维奇奥宫殿所织造的（从1545年至1553年，织造共花费了8年时间）。主题是以他统治的寓意为原则而选择的，将他作为政治家的作用比喻为约瑟的作用。

Palazzo Vecchio, Firenze/Scala

系列作品由20幅壁毯组成，其中，布龙吉诺设计了16幅，他的老师彭托莫设计了3幅，另一幅则是出自法兰契斯科·沙维阿提（Francesco Salviati, 1510–1563年）之手。纺织工人织造时依照的与原物大小等同的图稿已不存在，但留有几幅布龙吉诺绘制的草图素描。大部分壁毯至今仍然装饰在维奇奥宫殿，还有几件收藏在罗马的克里那勒宫殿。完整保持原物状态的这些壁毯，无疑是16世纪最精美的系列装饰品。